

Титаны возрождения

Родивилина Ирина

ДМР-102

Люди эпохи

Закономерно, что время, придавшее центральное значение «богоравному» человеческому творчеству, выдвинуло в искусстве личностей, которые — при всем обилии тогдашних талантов — стали олицетворением целых эпох национальной культуры (личностей-«титанов», как их романтически именовали позднее). Олицетворением Проторенессанса стал Джотто, противоположные аспекты кватроченто — конструктивную строгость и задушевный лиризм — соответственно выразили Мазаччо и Анджелико с Боттичелли. «Титаны» Среднего (или «Высокого») Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело — это художники — символы великого рубежа Нового времени как такового. Важнейшие этапы итальянской ренессансной архитектуры — ранний, средний и поздний — монументально воплощены в творчестве Ф. Брунеллески, Д. Браманте и А. Палладио.

Я. Ван Эйк, И. Босх и П. Брейгель Старший олицетворяют своим творчеством ранний, средний и поздний этапы живописи нидерландского Ренессанса. А. Дюрер, Грюневальд (М. Нитхардт), Л. Кранах Старший, Х. Хольбейн Младший утвердили принципы нового изоискусства в Германии. В литературе же Ф. Петрарка, Ф. Рабле, Сервантес и У. Шекспир — если назвать лишь крупнейшие имена — не только внесли исключительный, поистине эпохальный вклад в процесс формирования национальных литературных языков, но стали основоположниками современной лирики, романа и драмы как таковых.

Леонардо да Винчи

"Задача художника, изобразить то, что граничит почти с недостижимым: показать внутренний, духовный мир человека".

Леонардо да Винчи

- У него был внимательный взгляд, отмечающий даже мелочи, и быстрый, стремительный ум, какой дал ему возможность сделать важные научные открытия, но он никогда не публиковал свои идеи. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи были закрыты от окружающих.
- Он был убежденным вегетарианцем, который любил животных и презирал войну, но он работал в качестве военного инженера, придумывая передовые образцы смертоносного оружия.
- Он был одним из величайших художников итальянского Возрождения, но он оставил лишь горстку завершенных картин. И жизнь, и творчество Леонардо да Винчи окутаны тайной, флером загадки и романтичности, что уже многие поколения пытаются разгадать.

Картины Леонардо да Винчи

- Во время Ренессанса, европейские художники начали изучать модель природы более внимательно, и выбирали краски с целью большего реализма. Они научились создавать реалистичных людей и животных, и они стали квалифицированными специалистами в создании иллюзии глубины и расстояния на плоских стенах и холстах с помощью методов линейной перспективы.
- Картины Леонардо да Винчи, одного из знаменитейших художников Ренессанса, стали демонстрацией подлинного мастерства в вышеуказанных методиках. Его удивительные таланты наблюдения и навыки в качестве иллюстратора позволили ему запоминать и воссоздавать эффекты, какие он видел в природе, а также наполнять живостью его портреты. Что интересно, создавая свои картины, Леонардо да Винчи постоянно пытался объяснить, что именно он видел и описывал в них, а также проводил многочисленные эксперименты для проверки своих идей. Из-за его привычки (известны не только картины Леонардо да Винчи, но и его изобретения) записывать все свои мысли, и сохранившихся записей до наших дней, мы знаем, что именно он был среди первых ученых, стремившихся посредством научного подхода понять, как работает наш мир, и каким мы видим его. Рассказывая про свои картины, Леонардо да Винчи признавал, что одним из путей для рисования реальных сцен были долгие и тщательные наблюдения, проводимые с большой осторожностью (чтобы не заметили) над животными, людьми и пейзажами. Он отмечал мельчайшие различия в том, как выглядел объект вблизи и в отдалении, в ярком и тусклом свете. Он наблюдал за природой в течение длительных прогулок, записывая все наблюдения и делая наброски в своих тетрадях.

«Мона Лиза»

● «Мона Лиза» («Джоконда»), полное название — Портрет госпожи Лизы Джокондо, - картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Лувре (Париж, Франция), одно из самых известных произведений живописи в мире, которое, как считается, является портретом Лизы Герардини, супруги торговца шёлком из Флоренции Франческо дель Джокондо, написанным около 1503-1505 года. «Скоро уж четыре столетия, как Мона Лиза лишает здравого рассудка всех, кто, вдоволь насмотревшись, начинает толковать о ней».

● Ещё первые итальянские биографы Леонардо да Винчи писали о месте, которое занимала эта картина в творчестве художника. От работы над «Моной Лизой» Леонардо не уклонялся — как это было со многими другими заказами, а, наоборот, отдавался ей с какой-то страстью. Ей было посвящено все время, остававшееся у него от работы над «Битвой при Ангиари». Он потратил на него значительное время и, покидая Италию в зрелом возрасте, увёз с собой во Францию в числе некоторых других избранных картин. Да Винчи испытывал особенную привязанность к этому портрету, а также много размышлял во время процесса его создания.

«Тайная вечеря»

- Леонардо да Винчи и «Тайная вечеря» тесно связаны из-за мистической таинственности и сложности картины. Последний был уже достаточно известен, когда создал свой настоящий шедевр, нарисовав его на стене в столовой небезызвестного Доминиканского монастыря в Италии. Говорят, что Леонардо да Винчи нарисовал эту картину из-за того, что пытался увеличить комнату, и создать иллюзию того, что в конце ее за столом сидит Иисус и его апостолы. Мгновенно и Леонардо да Винчи, и «Тайная вечеря» стали знамениты, по многим причинам. Ошибка Дэна Брауна в «Код да Винчи» - он называет эту картину фреской, но это не так. Если бы это была фреска, чего, к сожалению, не сделал Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря» бы сохранилась намного лучше, что позволило бы сегодня изучать и анализировать ее. По сути, она была очень быстро испорчена – практически сразу же после того, как была нарисована. Фреска рисуется на влажной штукатурке, после чего, когда все высыхает, ее уже нельзя изменять, и она достаточно долговечна.
- Леонардо хотел поэкспериментировать с новым стилем, который он придумал – с помощью темперы (желток яйца и уксус), и масла произвести роспись по сухой штукатурке. Таким образом, он мог использовать больше цветов и вносить изменения в случае необходимости. Заказчики были в ярости из-за медленной работы Леонардо да Винчи – «Тайная вечеря» писалась им с 1495 по 1498гг., но Леонардо отказался двигаться более быстрыми темпами. К сожалению, эксперимент с новым стилем Леонардо был катастрофичным. Краска почти сразу же начала отваливаться от штукатурки – влажность заставляла ее отделяться от штукатурки, и падать, иногда вместе со стенкой.
- Как и «Джоконда» Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря» показывает серьезное отношение творца к деталям и образам. Он работал на основе нескольких известных документов, которые описывают эту трапезу. Как и все художники, он пытался передать впечатление от сцены, а также внес в нее свои изменения, чтобы заставить зрителя чувствовать и думать так, как и он. Картина сразу стала знаменитой из-за нестандартного исполнения – в прочих вариантах Иуду всегда изображали в углу, озлобленным и дующимся на всех, тогда как Леонардо усадил его вместе со всеми, на что одно время негодовали монахи-доминиканцы, что и создало широкую огласку.

Секрет да Винчи

В Италии некоторые аналитики и специалисты утверждают, что обнаружили новые изображения в картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», одной из лучших в мире религиозной живописи. Однако некоторые эксперты скептически относятся к этому, отвергая подобные заявления как побочный продукт от популярного романа Дэна Брауна "Код да Винчи, а также говорят, что секрет да Винчи в принципе не имеет места, в частности, в этой картине.

- Правда, С. Пеши утверждает, что обнаружил новые изображения, изучая роспись известной церкви, путем наложения зеркального изображения на исходном изображении. При этом он утверждает, что заметил, к примеру, что две фигуры по обоим концам длинного стола, как представляется, являются рыцарями, можно заметить и множество других особенностей – вполне возможно, этот секрет да Винчи может быть и раскрыт в ближайшем будущем.
- Ему пришла на ум идея отсканировать картину Леонардо да Винчи («Тайная вечеря») и распечатать ее на прозрачной бумаге, а затем наложить ее в обратном направлении на исходное изображение: результатом является новая картина, с другим смыслом. Пеши не искал какого-либо смысла в изображениях, сказав, что он не искусствовед, но предположил, что они могли бы хорошо отражать известный интерес да Винчи к математике. Но Алессандро Веццоци, эксперт по Леонардо и директор музея, посвященного художнику, в его родном городе, настроен скептически, заявив, что «Тайная вечеря» настолько изменилась со временем, что трудно делать какие-либо новые выводы. Он сказал, что до сих пор некоторые считают, что секрет да Винчи – это его автопортрет, скрытый в «Джоконде», поэтому нельзя ни о чем судить однозначно. Веццоци утверждает, что совершенно не хочет показаться предубежденным, поскольку он восхищается достигнутыми научными открытиями, и пусть даже не удалось раскрыть секрет да Винчи, но – возможно, получилось увидеть новое достижение искусства.

*Микеланджело
Буонарроти*

- Гений Микеланджело наложил отпечаток не только на искусство Ренессанса, но и на всю дальнейшую мировую культуру. Деятельность его связана в основном с двумя итальянскими городами — Флоренцией и Римом. По характеру своего дарования он был прежде всего скульптор. Это ощущается и в живописных работах мастера, необычайно богатых пластичностью движений, сложных поз, отчётливой и мощной лепкой объёмов. Во Флоренции Микеланджело создал бессмертный образец Высокого Возрождения — статую «Давид» (1501—1504), ставшую на многие века эталоном изображения человеческого тела, в Риме — скульптурную композицию «Пьета́» (1498—1499), одно из первых воплощений фигуры мёртвого человека в пластике. Однако наиболее грандиозные свои замыслы художник смог реализовать именно в живописи, где он выступил подлинным новатором цвета и формы.

Статуя «Давид»

Интересные факты

- Едва ли в мире найдётся статуя, которая может сравниться с «Давидом» по количеству копий и слепков. Один из них стоит в итальянском дворике Пушкинского музея. Гипсовый «Давид» из музея Виктории и Альберта известен тем, что на случай визитов королевы был снабжён съёмным фиговым листочком.
- Специалисты по анатомии обращают внимание на то, что в целях достижения большей художественной выразительности скульптор пошёл на искажение пропорций человеческого тела, особенно заметное в верхней части статуи. Один из учёных даже вычислил, что между правой лопаткой и позвоночником не хватает одной мышцы.
- Подобно другим ренессансным изображениям ветхозаветных персонажей, «Давид» не обрезан, что расходится с иудейской традицией.
- В 1991 году на статую набросился вандал с молотком, который, прежде чем его скрутили охранники, успел отколоть несколько кусков мрамора от пальцев левой ноги.

«Страшный суд»

● **Страшный суд** — фреска Микеланджело на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане. Художник работал над фреской четыре года — с 1537 по 1541. Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу три десятилетия спустя после того, как завершил роспись её потолка. Масштабная фреска занимает всю стену позади алтаря Сикстинской капеллы. Темой её стало второе пришествие Христа и апокалипсис.

● «Страшный суд» считается произведением, завершившим в искусстве эпоху Возрождения, которой сам Микеланджело отдал дань в росписи потолка и сводов Сикстинской капеллы, и открывшим новый период разочарования в философии антропоцентрического гуманизма.

Рафаэль Санти

- великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы.
- Один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, для картин которого характерна подчеркнутая сбалансированность и гармоничность целого, уравновешенность композиции, размеренность ритма и деликатное использование возможностей цвета. Безупречное владение линией и умение обобщать и выделять главное, сделало Рафаэля одним из самых выдающихся мастеров рисунка всех времен. Наследие Рафаэля послужило одним из столпов в процессе становления европейского академизма.
- Ранние произведения («Мадонна Конестабиле», ок. 1502—1503) проникнуты изяществом, мягким лиризмом. Земное бытие человека, гармонию духовных и физических сил прославил в росписях станц (комнат) Ватикана (1509—1517 года), достигнув безупречного чувства меры, ритма, пропорций, благозвучия колорита, единства фигур и величественных архитектурных фонов.

- Имя Рафаэля в мировой истории искусства связано с представлением о возвышенной красоте и гармонии. Его искусство предельно гармонично, дышит внутренним миром, душевной чистотой, умиротворением. За свою недолгую жизнь Рафаэль создал множество станковых картин, всемирно известные фрески, превосходные портреты. Универсально одаренная личность, как и многие другие мастера итальянского Возрождения, Рафаэль, был также *архитектором* и руководил археологическими раскопками.
- Сюжеты произведений Рафаэля разнообразны, но на протяжении всей жизни художника особенно привлекал образ Богородицы. Рафаэля заслуженно именовали "мастером Мадонн", его картины "Мадонна Конестабиле", "Сикстинская мадонна", "Мадонна в зелени", "Мадонна в кресле", приобрели мировую известность.
- Преждевременная смерть помешала Рафаэлю получить небывалую для живописца награду и стать кардиналом.

«Сикстинская Мадонна»

- "Сикстинская мадонна" - самая знаменитая картина Рафаэля. Рафаэль создавал ее в 1515-1519 гг. (Картинная галерея, Дрезден). Образ Марии исполнен сдержанного волнения. Серьезно и печально смотрит она вдаль. Ее благородный облик полон душевной чистоты и красоты. Она несет ребенка, чтобы отдать его в жизнь, боль оттого, что не во власти воспротивиться неизбежному, бессилие перед неотвратимым и вынужденное смирение.

- "Одной картины я желал быть вечно зритель..." - сказал о ней Пушкин.
- Жуковский: "Перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно... Занавесь раздвинулась, и тайна небес открылась глазам человека... В богоматери, идущей по небесам, не заметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается".
- Брюллов: "Чем больше смотришь, тем более чувствуешь непостижимость сих красот: каждая черта обдуманна, переполнена выражения грации, соединена со строжайшим стилем..."
- Белинский писал из Дрездена В. П. Боткину, делаясь с ним своими впечатлениями о "Сикстинской Мадонне": "Что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же строгости очертаний! Недаром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре". Также ему принадлежат слова: "В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благодати и милости, но нет гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение".
- Достоевский видел в "Сикстинской мадонне" высшую меру человеческого благородства, высочайшее проявление человеческого гения. Большая ее репродукция висела у него над диваном. Жена Ф. М. Достоевского в своем дневнике записала: "Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал "Сикстинскую Мадонну".

*Спасибо за
внимание!*
